

LIRE DIRE ECRIRE

avec – à partir - des œuvres

Patrick STRAUB

Aller vers la description des œuvres

DIRE

LIRE : Regarder , découvrir

DIRE : Nommer ce que je vois
Dire ce que cela évoque

ECRIRE : Faire des listes – Décrire l'œuvre

Aller à la rencontre de l'œuvre

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Hokusai (1831)

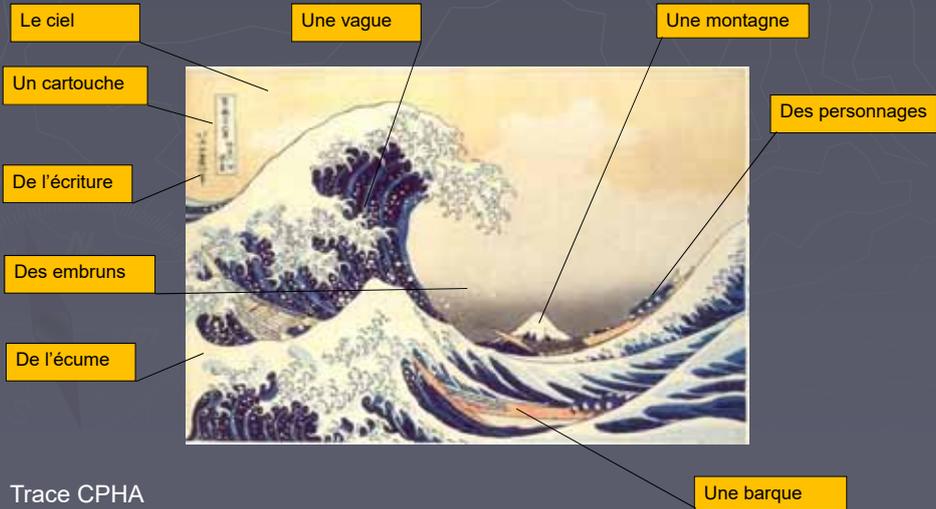
3

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

La technique de l'inventaire

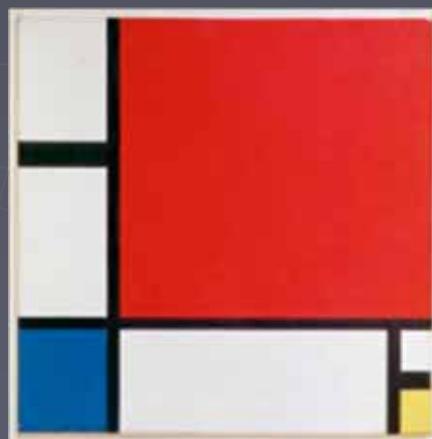
La dénomination

Inventaire dénotatif

Nommer

- Les couleurs
- Les lignes,
- Les formes
- Les localiser si possible

Composition in red, blue and yellow, 1930

Technique de l'inventaire

Synthèse

En leur faisant découvrir tout ce qu'il y a dans le tableau

Ce qu'on voit (dénotation)

Ces éléments doivent pouvoir être situés

→ **Dans l'espace bidimensionnel** : Gauche, droite, haut, bas, centre, périphérie

→ **Dans l'espace tridimensionnel** : Devant, derrière, au premier plan, arrière-plan

→ **Dans l'espace bi et tridimensionnel relatif** : à droite de, à gauche de, devant X, derrière Y

7

La lecture symbolique

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

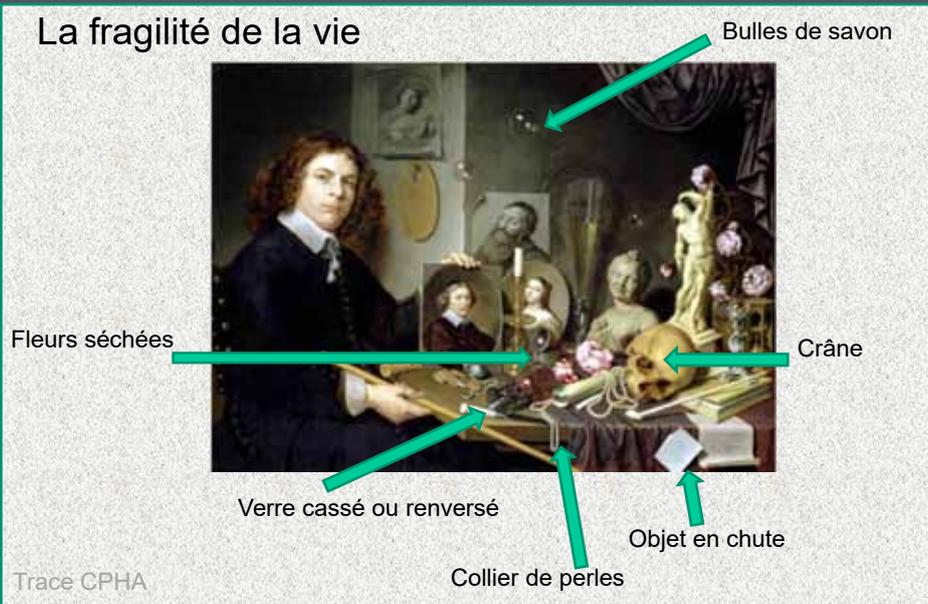
David Bailly (1651)

8

Une trace possible dans le CPHA

La fragilité de la vie

Dire - Ecrire : Aller vers la description de l'œuvre

Les éléments qualifiés

Des barques **effilées**
Une vague **déferlante**
Des embruns **virevoltants**
De l'écume **bouillonnante**
Une montagne **enneigée**
Des marins **alignés**
Le ciel **orangeux**

« Au premier plan nous voyons une vague écumante qui s'élève. Au second, une lame gigantesque commence à déferler. Trois barques longues et effilées sont prises dans les remous. Au centre, dans un ciel orangeux se dresse une montagne au sommet enneigé. »

La description transposée à une ressource locale

Diane chasseresse : Musée du Bardo
Provenance : Utique
Datation : 2ème moitié du IIème siècle ap. J. C.
Matière : Marbre

Dire - Ecrire : s'appropriier la trame

« *Ce magnifique panneau de mosaïque représente Diane Chasseresse au milieu d'un tableau encadré d'une tresse à deux brins ; la déesse, court vêtue, la chevelure retenue par un chignon, chaussée de bottes, semble s'appêter à décocher une flèche en direction d'une gazelle qui, tranquillement, broute des feuilles d'acacia. »*

- Désignation de l'objet : **un panneau de mosaïque.**
- Désignation de ce qui est représenté : **Diane chasseresse.**
 - Description du cadre : **tresse à deux brins.**
 - Description du sujet principal : **Diane.**
- Hypothèse sur ce qui se passe : **elle semble...**

Lire : Comprendre les questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Hokusai (1831)

Quel est le titre de cette œuvre ? Dans quel pays se passe cette scène ?

Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ? Qu'est-ce que c'est que cette vague ?

Dire – Ecrire : Poser des questions

Faire poser des questions

Hokusai (1831)

16

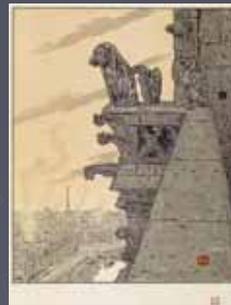
Quel est le titre de cette œuvre ? Dans quel pays se passe cette scène ?

Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ? Qu'est-ce que c'est que cette vague ?

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Les 36 vues de la Tour Eiffel, 1902

Repères :
31 mars 1889, inauguration
de la Tour Eiffel

Rivière Henri (1864-1951)
Paris, musée d'Orsay

Le jeu des questions

Poser des questions

- Quel est le titre de cette œuvre ?
- Dans quel pays se passe cette scène ?
- Qu'est-ce que c'est que cette vague ?
- Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?

Les questions spontanées des élèves

- Qu'est-ce qui est écrit dans l'encadré ?
- Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ?

19

Des aides

Arrière des posters comme aide.

41

MOUSUMI (yūko-shaji)
LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (shōji)
Gravure sur bois, estampe couleur (6, 9, 10, 12, 14)

L'œuvre identifiée
Époque : XIXe siècle
Domaine artistique : Arts du visuel
Forme d'expression : Gravure sur bois, estampe
Genre : Paysage, une marine
D'autres informations page 104 d'Histories d'Arts en Posters.

L'œuvre en questions

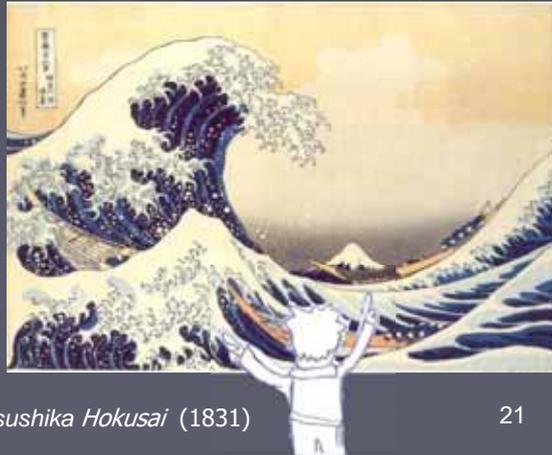
- Quel est le titre de cette œuvre ?
Il est donné en titre aux élèves.
- Dans quel pays se passe cette scène ?
Cette scène se passe au Japon. L'écriture située dans le cartouche en haut à gauche permet d'avancer cette hypothèse.
- Que peut-on dire de cette vague ? Comment peut-on la qualifier ?
Elle est grande, immense, redoutable, menaçante.
- À quoi fait penser cette vague ?
Le Japon est un pays situé dans une zone à grande activité sismique, il est donc possible que cette vague soit un tsunami.
- Comment l'artiste développe-t-il le côté menaçant de cette vague ?
Hokusai lui fait occuper pratiquement toute la hauteur de l'image. Il la montre sur le point de déferler sur les barques des pêcheurs. Il représente l'écluse sous forme de griffes.
- Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?
Il s'agit du Mont Fuji. C'est le point culminant du Japon (3 776 mètres).
- Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?
Dans le cartouche, on peut lire « Treize-vingt-neuf du Mont Fuji/au large de Kanagawa/Sous la vague ». La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.
- Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?
C'est la signature de l'artiste.

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Aller à la rencontre des œuvres

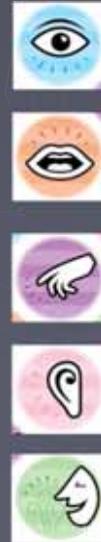
La technique des 5 sens Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

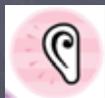

Katsushika Hokusai (1831)

21

La technique des 5 sens

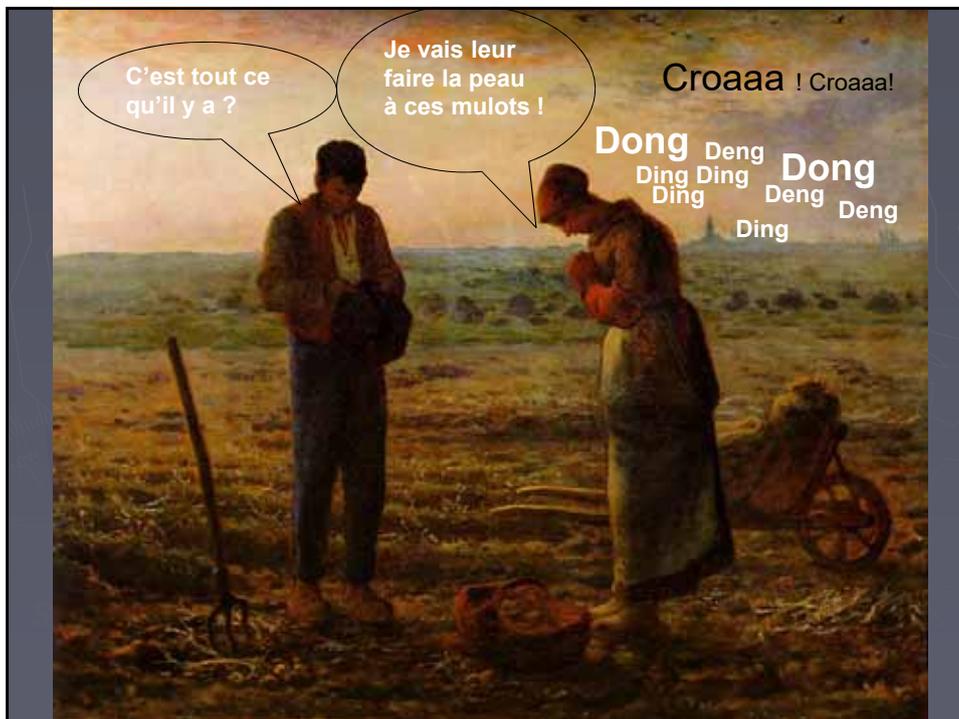

Vers une lecture connotative

Dire : Comparer

Dire : Faire parler les oeuvres

La technique des 5 sens

On propose aux élèves par exemple de rentrer dans le tableau les yeux bandés et de dire ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent sentir comme odeurs, ce qu'ils peuvent sentir au toucher

Le toucher : Si tu touchais l'intérieur de ce tableau qu'est-ce que tu sentirais ?

La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes

Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

L'ouïe : Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme sons ?

27

Dire : Parler des ressentis

J'aime , je n'aime pas : justifier

Reprendre la technique des éléments qualifiés

Les moyens plastiques mis en œuvre par l'artiste

28

Des moyens au service de l'expression

Comment qualifier cette vague ?

DIRE : Mots béquilles

Choisis un mot pour qualifier cette scène :
oppressante, inquiétante, reposante, énervante

Pratiques éclairantes

Comprendre les moyens mis en œuvre par l'artiste.

Qu'est-ce qu'une pratique éclairante ?

* L'impressionnisme en contrexemple

* L'art pariétal en maternelle

Eclairer la technique

33

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Eclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

34

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Une histoire à re-dire, à réécrire.

Parler des ressentis

Les textes ne nous invitent pas à construire un savoir académique, mais à développer un rapport personnel à l'œuvre :

J'aime beaucoup, → Pourquoi ?

Je déteste → qu'est-ce que tu détestes ?

Ça fait peur → Qu'est-ce qui te fait peur ?

Ça me fait penser à ...

Avec les élèves la question des ressentis est assez difficile on peut proposer une liste de qualificatifs. Pour qualifier l'ambiance de cette scène quel est le mot qui convient le mieux : calme agitation, inquiétude

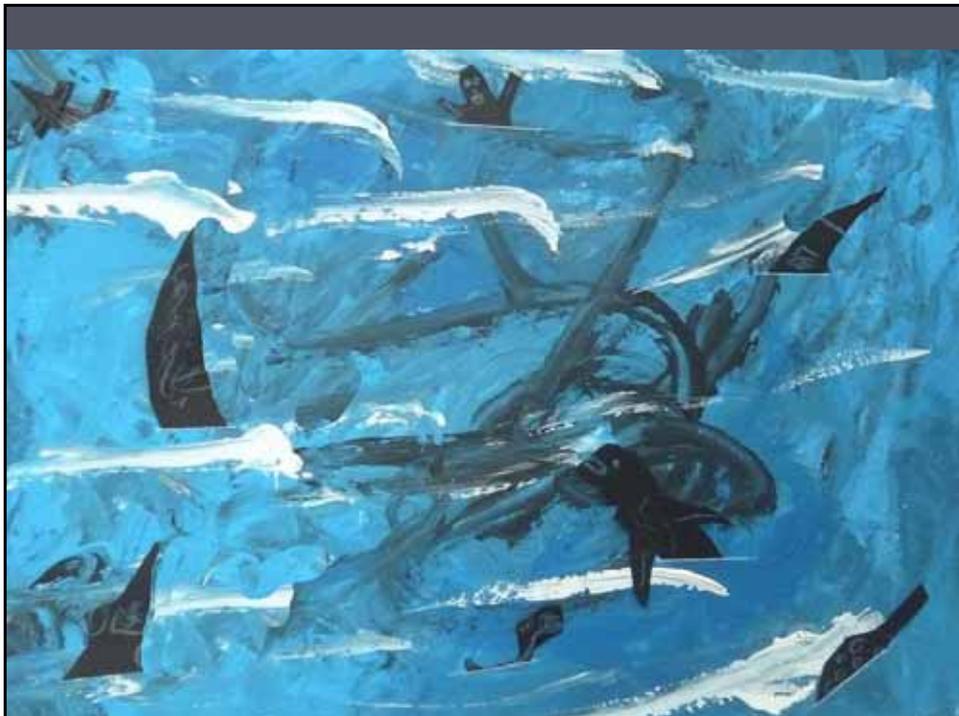
Comment est cette scène : oppressante, inquiétante, reposante, énervante

Pour les moyens plastiques mis en œuvre on propose la technique des éléments qualifiés La vague comment peut-on la qualifier ? Inquiétante, menaçante ... Comment l'artiste a-t-il fait pour nous montrer qu'elle est monstrueuse ?

Inducteur de récit ... et après

DIRE – ECRIRE : Imaginer l'image suivante

Écrire : Le cahier d'histoire des arts, la trace collective

Un visuel

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Auteur :
Titre :
Date :
Dimension/cm :
Technique :
Genre :

Des repères historiques
Une frise

Ce que je peux y mettre

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel Domaine

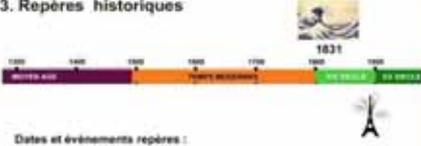
Taille relative de l'œuvre

RÉM. Cette image peut être une photographie en noir et blanc. Car ce travail n'est pas un support d'identité sous un exemple réparti.

2. Cartel d'identification de l'œuvre

Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm : 25 cm x 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine

3. Repères historiques

1800 1820 1840 1860 1880 1900

1831

1889 : Tour Eiffel

A propos de la taille des œuvres

5,1 × 4,5 cm

Autoportrait, 1630

47

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

48

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Cahier personnel d'histoire des arts

Des mots pour en parler

La technique des mots-clés

Mots-clés :
Vague, tsunami, titre, montagne, terrifiant, pêcheurs, danger...

L'oeuvre "dans tous les sens"

Cahier personnel d'histoire des arts

L'oeuvre en questions

Comment l'artiste nous montre-t-il que la vague est très grande ?

Implicite restituable :
- Elle occupe pratiquement toute la hauteur de l'image
- Les personnages qui donnent l'échelle sont tout petits

Comment l'artiste monte-t-il que la vague est monstrueuse ?

griffes
gueule

Cahier personnel d'histoire des arts
 L'oeuvre en questions

Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?

Implicite restituable :
 Trente six vues du mont Fuji/au large de Kanagawa/
 Sous la vague

Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?

Le mont Fuji est situé au centre du Japon
 Avec 3 776 mètres d'altitude, il est le point culminant du Japon

Dire ce que j'ai appris

La restitution

Pratique éclairante autour du Serment des Horaces de J.L. David

Ce que j'ai appris :
 La signification du tableau est modifiée lorsqu'on change la position des personnages. L'artiste est aussi un metteur en scène.

Théâtre de lumière

Un dispositif de narration lumineux

Transposition à une ressource locale

- La légende de la création de Carthage

Image centrale : Un portrait Didon,

Vignettes périphériques : Des allusions iconographiques à sa légende.

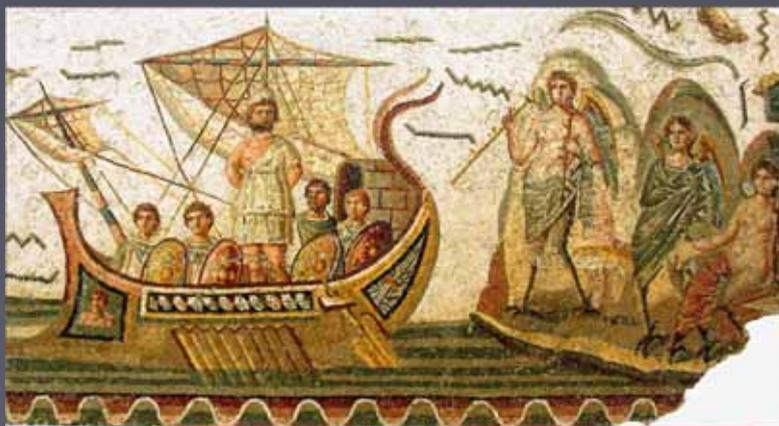
- Le voyage d'Ulysse

Image centrale : Un portrait d'Ulysse

Vignettes périphériques : Les différentes étapes de son voyage de retour vers Ithaque.

<http://www.xenites.fr/wordpress/1115/ulyссе/>

Transposition à une ressource locale

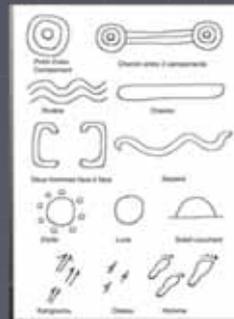
Ulysse résistant aux sirènes (Odyssee XII,160-200).

Thugga-Dougga. IIIe s. ap. J.-C.

Musée du Bardo

A dream

Le temps du rêve

Comment aborder ce concept avec les enfants ?

Lire – Ecouter – Comprendre

Rêves d'arbres

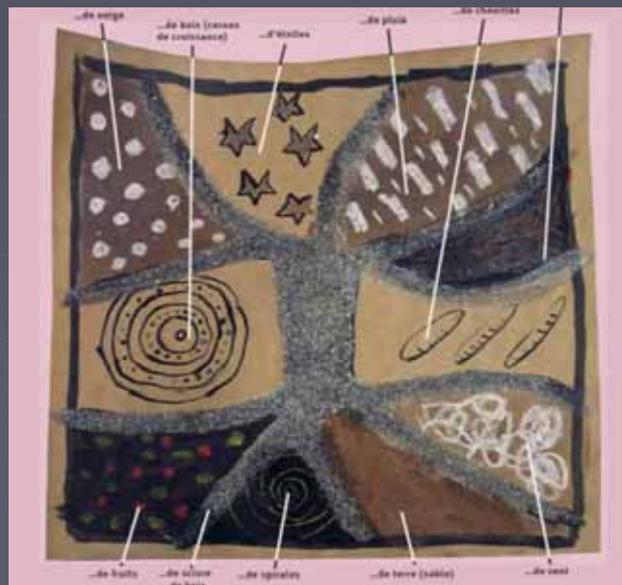

Inventaire de « rêves »

Rêves de ...

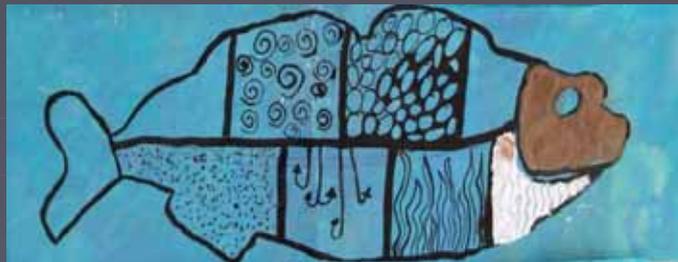
Dire ce que j'ai fait

La restitution

« Nous avons peint et dessiné des « rêves » entre les branches et les racines. Nous avons fait comme les Aborigènes, nous avons raconté la vie invisible de notre arbre. Nous avons dessiné ce qui l'a touché : le vent, la pluie, le soleil, la neige.

Nous avons représenté ce qu'il a produit : du bois, des fruits, des feuilles... Nous avons montré d'où il tire sa force : la terre.

Exploiter les signes dans leur dimension sémantique

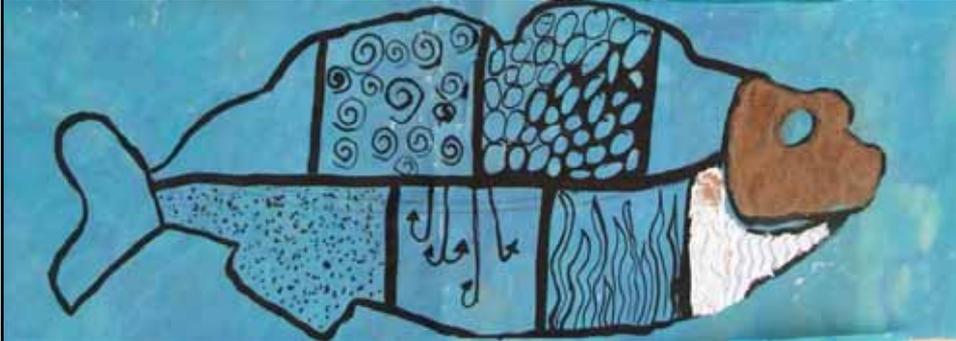
Exploiter les signes dans leur dimension figurative

Atelier pratique : le voyage du saumon

Dire – Ecrire
Récit de voyage

Dragon Glouton
Atelier de pratique

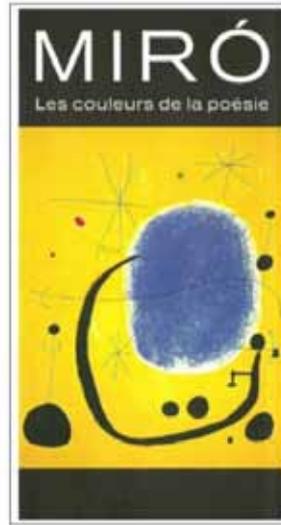

Dire Ecrire

Dans le cadre d'une
visite de musée

Le cahier de visite de l'élève

Musée Frieder BURDA
Baden Baden

75

Le portrait : attributs et accessoires

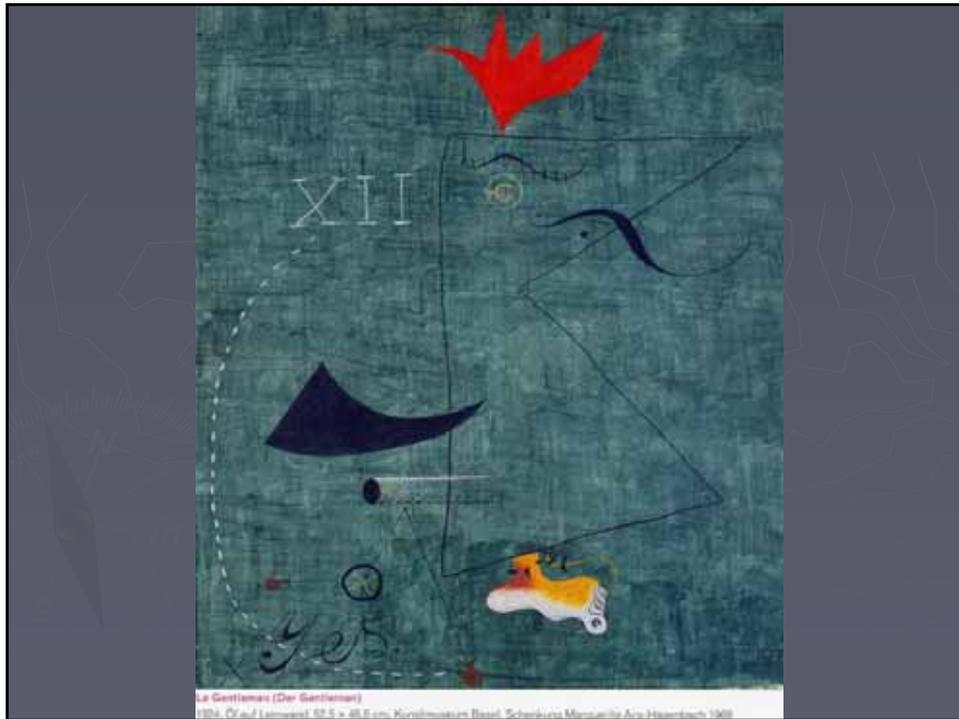
LIRE : Décoder les attributs

DIRE – ECRIRE : Faire la liste des attributs

DIRE – ECRIRE : Transposer (la femme du monsieur !)

Joan Miro Le gentleman, 1924

« 3 PETITS RIENS »

➤ Ferme les yeux un instant et repense à l'exposition...

Puis

➤ Écris 3 petits riens qui te viennent spontanément à l'esprit :

(ex : un oiseau sans bec »)

1.

2.

3.

De retour en classe, ces petits riens te serviront à produire un texte collectif avec d'autres élèves.

TRANSPPOSITION

Devine comme MIRO la femme du « Gentleman »

Utilise des formes courbes et des attributs féminins

Mémos d'attributs

Lèvres
Cils
Cheveux
Dentelle
Talons
Poitrine
Byoux
...

DIRE / ECRIRE

Le portrait

Proposition d'activités :

Elaborer le portrait d'un personnage.

Ecrire à partir d'un portrait

Objectifs :

-savoir utiliser le lexique spécifique au portrait

-savoir décrire un personnage oralement (faire une courte description)

-écrire un portrait

-écrire à partir d'un portrait

-savoir argumenter

1. « Le Gentleman »

L'étude de ce tableau (cf. propositions éclairantes Patrick Straub) mettra oralement en avant les attributs et les éléments caractéristiques du personnage représenté puis invitera soit à écrire son portrait, soit celui de la «gentlewoman» créée.

Cette situation demande un aller retour entre l'œuvre et l'écriture.

Une autre situation d'écriture de portrait est proposée dans les fiches d'élèves à partir de l'œuvre « Tête d'homme »

79

Portrait : l'expression des sentiments

« Cet homme a trois raisons d'avoir la tête en feu : **une bleue, une jaune et une rouge** .

Choisis trois objets, personnes ou situations correspondant à ces couleurs et dis pourquoi.

Joan Miro Peinture , 1925

Proposition d'écriture Pratique d'écriture 1

Il y a des jours comme ça ...

Tout de suite en me levant ...

Un peu plus tard ...

Et pour finir la journée en beauté ...

Ce soir je suis ..., j'ai la tête comme ...

Qu'on ne me demande surtout pas ...

Autoportrait : le regard qui interpelle

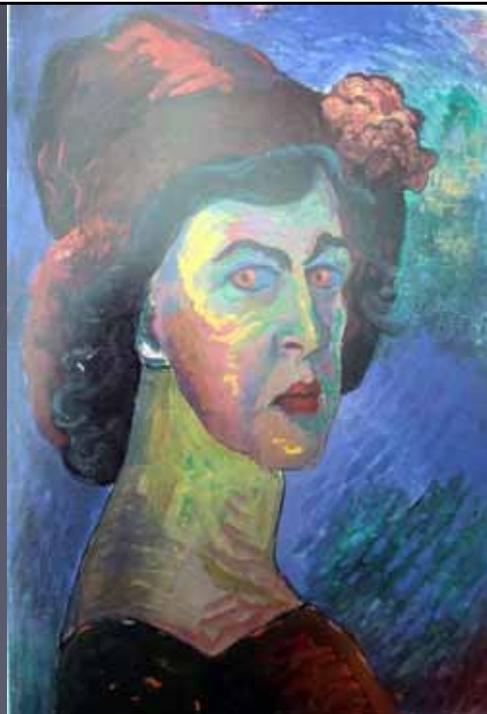
Marianne von Merefkin , Autoportrait 1910

S'impliquer dans la rencontre

... « Lorsqu'elle tourna son regard vers moi, je compris, mais un peu tard, que les habitants de la planète Zork avaient envahi notre monde »

... « Ses yeux de braise m'enflammèrent immédiatement »

... « Lorsque je lui annonçais que je n'avais toujours rien dit à ma femme, elle me foudroya du regard »

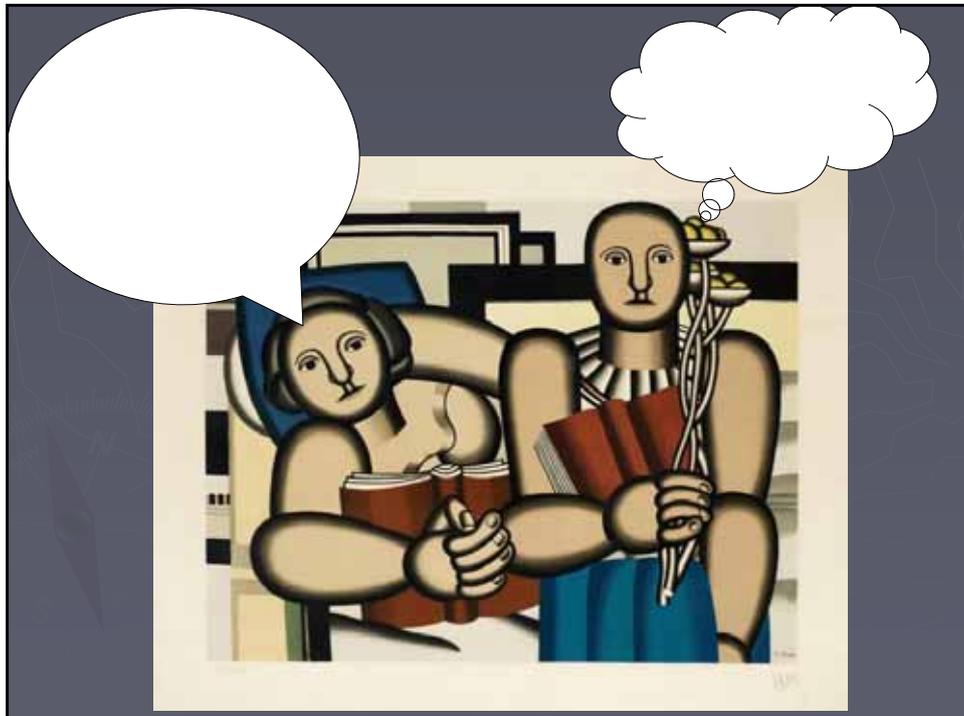

Les dialogues

ECRIRE : Imaginer ce que se racontent ces 2 personnages
cf. Propositions Isabelle M. → LERGER
LAURENS

Fernand LEGER , Les lecteurs

Scènes de genre

Dialogues

ECRIRE : Imaginer ce que se disent ces 2 personnages
cf. Propositions Isabelle M. → MIRO

Joan MIRO, le repas des fermiers 1925

Minimaliste puissance maximum

Le Repas des fermiers 1925
Huile sur toile
33,5 × 46,5 cm

Proposition plastique : **Repas complet**

FAIRE DIRE : Compléter et nommer ce qui manque

→ **Langage d'action** : nommer

Ajouter ce qui pourrait manquer dans cette scène : des bûches pour le feu, des flammes sous la marmite, ou le support du brasero, les sièges des personnages...
Proposer d'étoffer la scène et le repas des fermiers en complétant les personnages
En quoi cette proposition es-elle éclairante ?

DIALOGUE

Complète la scène du „Repas des fermiers“

Que se disent-ils ?

Ecris ci-dessous un court dialogue entre les deux personnages

« »
 « »
 « »
 « »

DIRE / ECRIRE

Le dialogue

Proposition d'activité :

Ecrire un court dialogue à partir de personnages d'un tableau

Objectifs langagiers :

- imaginer une conversation
- dialoguer
- formuler des questions et des réponses
- écrire ce court dialogue

Situations proposées :

Mimer la scène du tableau en se mettant dans la situation des personnages assis autour du feu.

Leur trouver une identité et inventer un décor.

Instaurer un dialogue entre les deux personnages.

Jouer la scène à haute voix.

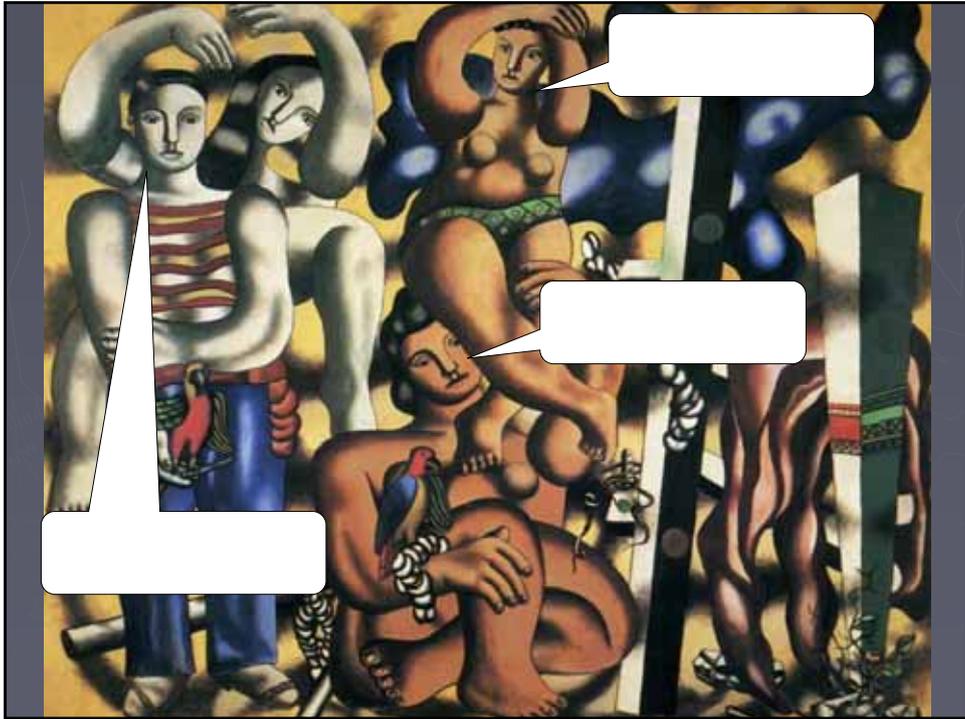
95

Dialogues

ECRIRE : Compléter les bulles
cf. Propositions Isabelle M. → Dialogues en
bulles, LEGER LAURENS

LEGER, Composition aux deux perroquets 1935-39

Transposition à une ressource locale

Mosaïque Virgile, Début du IIIème s. ap. J. C.
Musée du Bardo

Virgile écrivant le VIIIe vers de l'Enéide, inspiré par les muses
Clio et Melpomène.

Découverte dans une maison de Sousse

Le poète vêtu d'une ample toge blanche est représenté de face, entre la Muse de l'histoire et la Muse de la tragédie. Elle tient sur ses genoux un rouleau de papyrus, sur lequel est écrit en cursive l'un des premiers vers de son poème.
 Musa mihi causas me/mora quo numine laeso Quidve
 « Muse révèle moi la cause de ces grands événements »

LIBER PRIMUS.

ARMAM, virumque cano, Troje qui primus ab oris
 Italiam, Fato profugus, Lavinaque venit
 Litora; multum ille et terris jactatus, et alto,
 Vi superum, saxa memorem Junonis ob iram;
 Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
 Inferretque deos Latio; genus unde Latinum,
 Albanique patres, atque altæ moenia Romæ.

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
 Quidve dolens regina deum, tot volvere casus
 Insignem pietate virum, tot adire labores
 Impulerit. Tante ne animis celestibus iræ!

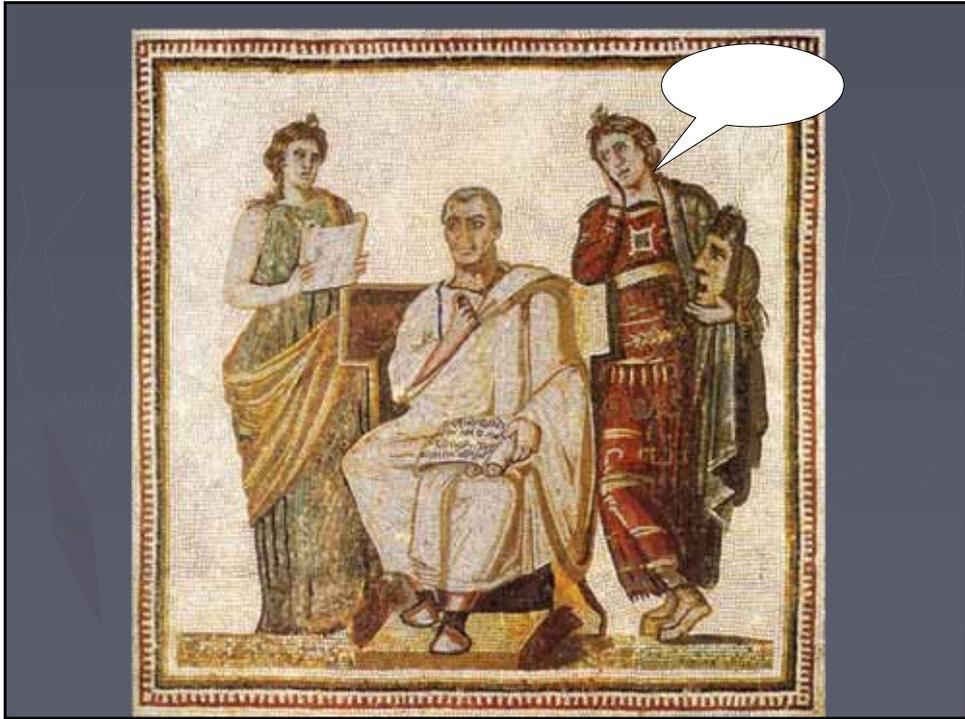
Urbs antiqua fuit; Tyrii tenuere coloni,
 Carthago, Italiam contra Tiberinaque longe
 Ostia, dives opum, studiisque asperrima belli;

LIVRE PREMIER.

JE chante les combats, et ce héros, qui, long-temps
 jouet du Destin, aborda le premier des champs de
 Troie aux plaines d'Italie, aux rivages de Lavinie.
 Objet de la rigueur du Ciel et du long courroux de
 l'aînée Junon, mille dangers l'assaillirent sur la terre
 et sur l'onde; mille hasards éprouvèrent sa valeur,
 avant qu'il pût fonder son nouvel empire, et reposer
 enfin ses dieux au sein du Latium: du Latium, noble
 berceau des Latins, des monarques d'Albe, et de la
 superbe Rome.

Muse, révèle-moi les causes de ces grands évé-
 nements. Dis quelle divinité s'arma pour venger son of-
 fense; pourquoi, dans sa colère, la reine des dieux
 soumit à de si rudes travaux, précipita dans de si longs
 malheurs, un prince magnanime et religieux. Entre-
 t-il tant de haine dans l'âme des immortels!

Sur le rivage que l'Afrique oppose à l'Italie, loin
 des lieux où le Tibre se jette dans les mers, s'élevait
 autrefois Carthage, antique colonie des enfans d'A-
 génor, cité fameuse par ses richesses, cité féconde en

Richard LONG

A FIVE DAY WALK

FIRST DAY TEN MILES
SECOND DAY TWENTY MILES
THIRD DAY THIRTY MILES
FOURTH DAY FORTY MILES
FIFTH DAY FIFTY MILES

TOTNES TO BRISTOL BY ROADS AND LANES
ENGLAND 1980

WHITE LIGHT WALK

RED LEAVES OF A JAPANESE MAPLE
ORANGE SUN AT 4 MILES
YELLOW PARSNIPS AT 23 MILES
GREEN RIVER SLIME AT 45 MILES
BLUE EYES OF A CHILD AT 56 MILES
INDIGO JUICE OF A BLACKBERRY AT 69 MILES
VIOLET WILD CYCLAMEN AT 72 MILES

AVON ENGLAND 1987

WALKING OUT OF STONES

A COLUMN OF STONES MADE EACH DAY
ON A TEN DAY WALK ALONG THE RIO GRANDE
AND IN THE CHISOS MOUNTAINS

FIRST DAY TEN STONES AT PEÑA SPRING
SECOND DAY NINE STONES IN TERLINGUA CREEK
THIRD DAY EIGHT STONES AT REED CAMP
FOURTH DAY SEVEN STONES AT WOODSONS
FIFTH DAY SIX STONES AT GLENN SPRING
SIXTH DAY FIVE STONES IN JUNIPER CANYON
SEVENTH DAY FOUR STONES ON EMORY PEAK
EIGHTH DAY THREE STONES BY CATTAIL FALLS
NINTH DAY TWO STONES AT PEÑA SPRING
TENTH DAY ONE STONE IN THE RATTLESNAKE MOUNTAINS

BIG BEND TEXAS 1990

Haikus - Land Art

Nils Udo

Andy Goldsworthy

Haïku : Essai

Sur quoi s'appuyer ?

1. **Sur ce qu'on voit** : Un pétale de rose
2. **Le mot-saison** : Déjà la fin de l'été ?
3. **L'expression d'une émotion** : Cœur – abandonné !

L'ordre des entrées peut varier.

Un pétale de rose
Déjà la fin de l'été
Cœur – abandonné

Patrick Straub, 2014

Patrick Straub, 2014

Patrick Straub, 2014

Patrick Straub, 2014